

**LA ESQUIZOFRENIA EN EL ARTE, NARRACIÓN ILUSTRADA E INVENTADA
DE LA VIDA DE UN ENFERMO MENTAL**

GABRIELA LÓPEZ QUINTERO

1225088432

DIRECTOR

JULIO CESAR ZAPATA CASTAÑO

LICENCIADO EN ARTES VISUALES

ESP. EN INFORMÁTICA EDUCATIVA

MAGÍSTER EN ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

2019

Dedicado a:

Mi familia, la antigua y la nueva, y en especial a mi hija, quien me llenó de valentía para
terminar este trabajo.

Agradecimientos

A todos aquellos que colaboraron de algún modo a la realización de este proyecto. A los profesores que orientaron el proceso creativo y la investigación por guiar de alguna manera el camino que seguiría este proyecto, a el ISNR por la experiencia adquirida en su plantel. A las personas que apoyaron el trabajo con sus opiniones y sugerencias, a todos gracias y en especial a los pacientes creativos que conocí durante mis prácticas en el ISNR.

Contenido

1. Introducción.....	1
2. Resumen.....	2
3. Capítulo 1: Arte en la esquizofrenia y la esquizofrenia en el arte.....	3
4. Capítulo 2: Narrativa Ilustrada.....	12
5. Capítulo 3: Observando de cerca la obra.....	36
6. Conclusiones.....	41
7. Anexos.....	43
8. Bibliografía.....	71
9. Webgrafía	72

1. Introducción

El presente proyecto realiza una síntesis de elementos enmarcados alrededor del mundo del arte y la locura, tomándolos por separado y luego relacionándolos, usando la creatividad como puente entre ambos. Específicamente se habla sobre el Art Brut y su relevancia en el arte, las características de sus creadores y los lenguajes que genera.

Posteriormente aclaramos unas reglas generales de cómo se realiza una narración escrita corta a modo de cuento y como las imágenes a través de la historia pueden ayudar e incluso narrar por sí solas, haciendo la comunicación y expresión mucho más rica de elementos. Así también se muestran obras que han abordado el tema y la variedad de formas que este puede tomar.

Finalmente se encuentra la obra escrita con sus respectivas ilustraciones y el análisis de sus elementos visuales y narrativos, dejando claro los porqués de cada situación ocurrida en la historia sustentada por la investigación.

2. Resumen.

Desde el inicio de la historia el arte ha sido parte fundamental de su formación, siendo testigo de múltiples acontecimientos y protagonista de hechos increíbles, haciendo parte del camino de muchos genios que en sus brazos hallaron regocijo y libertad para desatar sus más locas ideas; es así como el arte ha estado relacionado con grandes mentes que no en todos los casos han sido las más “sanas”, desde el caso de Van Gogh hasta Adolf Wolfli, ambos con visiones llamativas en la creación visual, son muchos los artistas “locos” que han logrado cautivar al mundo con sus obras; es ahí donde surge la pregunta: ¿Puede la locura afectar de algún modo especial la forma particular de crear de una persona, más aún de un artista?. Es por lo anterior y por la necesidad de acoger una población marginada dándole la importancia que se merece, que se ha decidido realizar este proyecto.

En cualquier estilo o vanguardia artística puede existir un loco creador, alguien que por azares de la vida termina teniendo una enfermedad mental que distorsiona su manera de pensar, como la depresión dando fuerza a las tristezas y quitando sentido a la vida, como la ansiedad que vuelca el ánimo de la persona para convertirlo en alguien temeroso; es así como el padecimiento mental se relaciona con el arte, permitiéndonos ver una mente distorsionada, el Art Brut recoge los mejores ejemplos de esto, dándonos no sólo obras sino historias de vidas difíciles y un acercamiento a una población rechazada por la mayoría al no seguir las normas establecidas.

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza una narración escrita y visual de un joven que padece esquizofrenia y que además es artista, mostrando así desde una perspectiva personal como la enfermedad le ha acompañado a lo largo de su vida y como esta ha ido transformando su manera de ver el mundo y a su vez la manera como se relaciona con el arte.

3. Capítulo I: Arte en la esquizofrenia y la esquizofrenia en el arte.

La incursión del arte en la psicología.

En 1915 Vygotsky es el primero en hablar sobre una psicología en el arte, incluso su primera publicación tiene como título “Psicología del arte” y hasta 1922 estuvo publicando más sobre el tema. En estas obras comienza a hablar sobre las emociones, la imaginación y la fantasía, y cómo estas influyen en las creaciones subjetivas de los individuos. Decía que nuestras vivencias fantásticas y no reales ocurren sobre una base emocional, y esto conlleva que tanto emoción y fantasía no están separadas, sino que converjan en un mismo proceso, siendo la fantasía una expresión central de la emoción. Reconociendo la emoción tan real como la visión, siendo su única diferencia que una es lineal en cuanto como muestra los procesos objetivos con los que nos relacionamos y la otra es subjetiva en su relación con los procesos humanos.

Vygotsky plantea que la diferencia entre la psique humana y el animal es la capacidad imaginativa, puesto que hombres y mujeres son capaces de anticipar producciones futuras e idear diferentes realidades y esto forma parte de su acción.

Pensando en esto se plantea que existen procesos simbólico-emocionales que no son una réplica del mundo sino más bien una producción de la psique que contribuye a que la persona exprese su organización subjetiva del mundo.

Así pues, el mundo humano donde ocurren diversas interacciones sociales y donde estas más tarde se convierten en pilares tales como la moral, la religión, política y demás instituciones, está basado en emociones que responden a sistemas simbólico-emocionales que no tienen un origen en la racionalidad.

El arte, en su dimensión psicológica se basa en los sentimientos y la fantasía, siendo la fantasía la capacidad de imaginar y transformar esos procesos simbólico-emocionales en expresiones de toda índole artística. Así pues, los sentimientos humanos tanto positivos como negativos se ven proyectados en la fantasía-creación de los artistas.

La psicología del arte.

Para establecer el significado de la psicología del arte y su objetivo es importante definir los términos que la engloban.

El arte por su parte posee infinidad de definiciones cada una encaminada a explicar los diferentes aspectos que la tocan, como lo son los estilos, las técnicas, los temas, los sentimientos, entre otras cosas, pero como nuestro objetivo aquí es relacionarlo con la psicología vamos a decir que arte es: “un medio de comunicación por el cual podemos expresarnos de maneras muy diversas y particulares dependiendo de la obra y su materia prima; pero la característica más importante y relacionada con la psicología es que el arte representa constantemente al ser humano es sus dimensiones personales, sociales, mentales e incluso ambientales.

En cuanto a la psicología es definida como “la disciplina que estudia los procesos mentales en sus tres dimensiones: cognitiva, afectiva y comportamiento, a las que se pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia humana.”

Teniendo lo anterior claro se evidencia que una rama de la psicología que estudia estos aspectos de las artes puede ser bien nombrada como psicología del arte.

Sabiendo esto podemos destacar diferentes puntos que sirven para entender el significado de la obra, conocer al autor y ver cómo se desarrollan en conjunto. Por tanto, muestra, estudia y enseña lo siguiente:

“-La obra, forma de expresión del artista, creada con un propósito y valor definido.

-El autor, artista que a través de la obra (pintura, canción, poema...) explica al espectador sus valores, que se vieron influidos por el ámbito histórico-político-social.

-El espectador, público al que se expone la obra, y que la analiza, critica y valora.

-La aceptación de la obra, que, aunque se vea también afectada por ese contexto histórico y los aspectos que éste abarca, es propio de cada persona que juzga la obra por el aprecio, totalmente subjetivo de ésta.

Puntos que, siendo imprescindibles para el arte, son muy reveladores a la hora de estudiar al ser humano (objetivo de la psicología). De ahí la unión de ambos aspectos.”

(PSICOLOGÍA Y ARTE ¿CUÁL ES SU RELACIÓN? / Miranda Álvarez)

En este trabajo abordaremos principalmente los primeros dos elementos que tratan específicamente sobre el artista y su relación con su obra y como esta puede darnos indicios de su estado mental por medio de elementos reconocibles.

Relaciones entre genialidad y locura.

Genialidad, locura y creatividad; estos términos comparten entre sí algunas características, como la “espontaneidad” con que aparecen. Los genios a la hora de crear o pensar en alguna idea fascinante no saben de dónde ha surgido, llegan a ellos como una chispa que les da impulso; los “locos” tienen ideas que como los genios no saben de donde proceden. *“El arte y la locura no se pueden estudiar por separado cuando están en un mismo ser, como lo hacía la física estudiando el sonido, el calor, el magnetismo, la electricidad, etc. como fenómenos que no tienen relación entre ellos.”* pág.12. (Del arte a la locura y de la locura al arte, VARELA Y VILLALOBOS).

Cuando hablamos de los genios nos referimos a creadores inauditos que llegan a la solución de los problemas que tratan de manera extraordinaria, distinta de la forma en la que cualquier otro lo haría. Un genio tiene la capacidad de pensar divergentemente, salirse de las normas y crear algo nuevo. En ese aspecto, en lo que respecta a la manera de pensar, los llamados “locos” también se caracterizan por ir en contra de las reglas motivados por hacer algo que puede terminar siendo una genialidad.

En cuanto a las grandes creaciones surgidas de padecimientos mentales destacan genios tales como Robert Schumann y Edvard Munch, que transmitieron a través de su arte lo que vivenciaban, Munch por su parte reflejaba en sus obras el fallecimiento de sus seres queridos; Schumann decía que los ángeles le susurraban y dictaban la música que posteriormente escribiría.

No se puede hablar de creatividad y locura sin mencionar la “catarsis”, esa forma magnífica en la que los sentimientos más fuertes se canalizan para dar paso a algo mejor. Se le considera una purificación de las pasiones que si se da por medio del arte deja tras de sí una obra única en su especie, tal como es única la esquizofrenia en cada persona.

También al hablar de creatividad no podemos dejar a un lado el entorno y contexto social en el que se desarrolla el individuo, puesto que es en ese ámbito donde sus capacidades pueden ser puestas a prueba para resolver distintas necesidades o problemas. El arte en su dimensión comunicativa puede llevar a cabo la transmisión de un mensaje por medio de códigos o canales específicos y a su vez llegar a un receptor que lo interpreta y hace suyo el mensaje. Siendo así el arte y su análisis descentralizado de la obra y siendo concebido como un proceso social y comunicacional vivenciado a través de la estética.

Enfermedad mental y arte.

En la tesis doctoral de **María del Río Diéguez “CREACIÓN ARTÍSTICA Y ENFERMEDAD MENTAL”** ella nos plantea una serie de antecedentes teóricos sobre la esquizofrenia y su relación con el arte, más específicamente con la creación artística, así pues la primera claridad que hace es sobre la definición de la esquizofrenia según El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, *“se refiere a la esquizofrenia como una alteración que persiste durante por lo menos 6 meses e incluye por lo menos un mes de síntomas de fase activa (por ejemplo dos (o más) de los siguientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y síntomas negativos).*

El término y definición de la esquizofrenia fue acuñado por el psiquiatra **Emil Kraepelin** (1856-1926), aunque fue su discípulo **Eugen Bleuler** quien lo trajo a la luz en una conferencia en Berlín en 1908.

Este psiquiatra dedicó su vida a investigar y demostrar la existencia de enfermedades psíquicas independientes; cada una dotada de etiología, curso y sintomatología determinada. Fue él quien acuñó el término *dementia praecox*, refiriéndose a la demencia senil, una enfermedad que deteriora la mente de los adultos mayores, pero que en este caso se manifiesta de manera temprana, en jóvenes, jóvenes adultos o incluso niños.

Está claro que el aporte de **Kraepelin** a la teoría de las enfermedades mentales ha sido fundamental para su fundamentación, pero se reconoce que sus estudios no fueron lo suficientemente rigurosos y se encontraron fallos y contradicciones en sus teorías, sobre todo en el diagnóstico de ciertos síntomas que en ocasiones no se encontraban en los pacientes o

hasta ocurría lo contrario a lo que él pronosticaba. Sin embargo, su aporte es valorado hasta nuestros días, y esto se dice de él:

“...la esquizofrenia es una manifestación patológica debida a causas heterogéneas, que necesita de un mayor consenso en lo que se refiere a criterios diagnósticos y tratamiento y en la que de la diferenciación kraepeliniana: hebefrénica, catatónica y paranoide, prevalece hoy en día, si no como tal, sí en tanto estructuración de elementos axiales o referenciales.”
(Pág. 33 y 34, párrafo 6 y 1 respectivamente)

Más adelante diferentes teóricos y escuelas han hecho aportes al tema, siendo **Jaspers** uno de los autores más destacados, entre sus aportaciones encontramos las siguientes:

- *La de “proceso”, de naturaleza física o psíquica, que nos habla de un elemento perturbador: algo que “irrumpe” y modifica.*
- *La de “desarrollo”, que nos habla de un elemento preexistente o potencial, que tiende a intensificarse.* (Pág. 35, Párrafo 1)

Gracias a lo anterior la enfermedad psíquica comenzó a estudiarse desde un punto de vista orgánico y sistémico de los procesos propios del cuerpo y de la mente humana. **Henri Ey**, **Hughlings Jackson**, entre otros, han hecho grandes contribuciones a la investigación y diagnóstico de la enfermedad, así como a su diferenciación con otras patologías similares.

En cuanto a la sintomatología general encontramos que la esquizofrenia posee un múltiple espectro de síntomas, tan variado que cada paciente manifiesta diferentes conductas, sin embargo, existen tres grupos principales distinguidos por el psiquiatra **Carl Schneider**; *-Del pensamiento intervenido: sustracción, influencia, interceptación... del pensamiento. Deslices lingüísticos, perplejidad, vivencias religiosas.... -De lo saltígrado: aplanamiento afectivo, pobreza de impulsos, estados de angustia, ira, desesperación... trastorno de sentimientos*

corporales, alucinaciones físicas... -De lo embolismático: disgregación, afectividad inadecuada, desinterés, abulia... (Pág. 38, Párrafo 4)

El delirio y su representación.

Teniendo claro lo anterior podemos encaminarnos a entender el papel de la creación artística en este tipo de trastornos. Empezamos por resumir que el uso de fármacos para la supresión de síntomas como el delirio en los pacientes no representa ninguna mejora real en su tratamiento más que la aparente puesto que todos sus síntomas sólo son manifestaciones del problema real de su enfermedad en palabras de María: *“Suprimir la actividad delirante de forma inducida (a través de fármacos, por ejemplo) supondría algo así como eliminar en el artista la actividad creadora...”*. Por medio del delirio se puede llegar a la mente del paciente, dado que para él su realidad solo tiene lógica en ese desequilibrio: *“En este sentido el síntoma sería algo así como un puente tendido entre el afuera y el adentro, una especie de piel intermedia, necesaria para la conservación de la diferencia.”*

La importancia del delirio y su relación con la percepción de realidad del sujeto radica en la manera que nos relacionamos con el mundo. Los seres humanos pensamos en los lugares como propios cuando podemos seguir conservando nuestra individualidad dentro de ellos, haciendo uso del espacio en nuestra acción social. En otras palabras: *“La representación de sí mismo se fragua en el crisol del ambiente, y es una puesta en relación: entre la representación del mundo en tanto internalización y la representación del mundo en tanto externidad. Ambas representaciones confluyen en el cuerpo y son indisociables, pero a menudo se encuentran confundidas.”*

Es por tanto que, si la realidad de un sujeto se ve alterada por su percepción del mundo y de las cosas, su forma de representar el mundo es nueva y llamativa, por ello cuando estas

características son empleadas en el arte se obtienen creaciones nuevas y dotadas de originalidad, puesto que cada paciente se relaciona de maneras distintas con su medio.

*“En este sentido la creatividad, tal y como la entienden autores como **Edward de Bono**, aparece como forma de desarrollar las capacidades personales, a partir de lo que llama pensamiento lateral, y ha dado pie a un número importante de teorías relacionadas con la felicidad, a la capacidad profiláctica de esta actividad, sobre todo en lo que se refiere a la tolerancia a la frustración y a las formas de afrontamiento del estrés.”* (Pág. 63, Párrafo 4)

Teniendo en cuenta lo anterior, la creatividad artística obedece a una necesidad de expresión y comunicación de ideas, pensamientos y sentimientos, por ende, el delirio siendo el síntoma que representa la realidad subjetiva del paciente se presenta como una oportunidad de conocer el mundo interno del sujeto más aún cuando es expresado por un medio artístico, visible y estudiable.

El mito del artista loco.

A través del tiempo el arte y su creador fueron vistos como obra producto de la locura, siendo el artista visto como un enfermo por atreverse a crear cosas con una óptica distinta a la común. Con el tiempo esto ha ido cambiando y se ha dejado de atribuir al arte a una patología siendo ahora considerado el artista innovador más bien un genio que a través de su inspiración ha podido lograr cosas inimaginables para otros. Citando a la doctora María:

“...su “locura” se entiende como expresión consciente de una opción. Podría decirse que forma parte de esa especial mirada con la que el artista percibe e interpreta la realidad, o que se encuentra incluida dentro de los principios que al arte le otorgaron las vanguardias: novedad, originalidad, diferencia. De esta manera la “locura” ha dejado de ser expresión de la degeneración para convertirse en una condición de artista, en una cualidad necesaria

para la creación, y que se descubre gracias a una forma de estar que queda vinculada sin duda a la excentricidad del genio.”

Es así como la “locura” del artista se ha convertido hoy en día en un recurso indispensable para esta condición, siendo lo arriesgado y poco tradicional la norma de creación actual, pues ya no se considera tan genial al artista que se apega a las tradiciones y no las transgrede en su obra. Incluso hoy es también la vida del artista mismo la que puede considerarse obra de arte en tanto lo convierta en una figura excéntrica y de extraño mirar.

4. Capítulo 2: Narrativa Ilustrada.

Orígenes del cuento:

El cuento es una narración sencilla y corta en la cual se cuenta de manera agradable y artística un acontecimiento real o imaginario relevante, de manera escrita u oral. Y es precisamente en la tradición oral en donde encontramos sus orígenes más esenciales y primitivas. Este nace de la necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y darle a conocer al mundo sobre su propia existencia, estando las primeras narraciones llenas de elementos mágicos.

“Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. También cabe destacar las fábulas del griego Esopo (de carácter moralizante) y los escritos de los romanos Lucio Apuleyo y Ovidio, cuyos temas consistían en temas griegos y orientales con elementos fantásticos y mágicos.” (Portal Educativo, 2012-04-06).

Pese a su antigüedad los cuentos y su sencilla forma de narración no ha perdido vigencia. La estructura más esencial del cuento sigue siendo utilizada, y ha servido de base para muchas narraciones actuales.

“En el mundo helénico tuvo importante difusión los cuentos llamados milesios, obscenos y festivos por naturaleza. Otras fuentes para el cuento han sido el Panchatantra (relatos indios del siglo IV d.C.) y la principal colección de cuentos orientales Las mil y una noches en la que Scheherazade se salva de la muerte a manos de su esposo, contándole cada noche apasionantes cuentos de diversos orígenes y culturas.” (Portal Educativo, 2012-04-06).

Las mil y una noches es una narración que ha servido para desarrollar el cuento en la Europa medieval y más adelante para el desarrollo del género literario de la novela.

-Estructura narrativa del cuento:

Los cuentos son inmensamente variados, tanto en su género como en intención. Existen cuentos moralistas, fantásticos, misteriosos, religiosos, etc. todos ellos permeados por una estructura intrínseca que los lleva a ser una narración exitosa. Los primeros cuentos no eran escritos, se transmitían oralmente por la tradición de los pueblos y a pesar de su informalidad guardaban una intencionalidad, explicar fenómenos naturales, contar las aventuras de un rey o las desventuras de otro, manteniendo un orden de causa y efecto, lo que más tarde da forma a la estructura típica de este.

El cuento posee tres elementos base en su composición: la introducción, el nudo y el desenlace. En la mayoría de los relatos siguen ese mismo orden y siempre tiene uno o varios protagonistas que pasan por diferentes conflictos hasta hallar una solución a estos. El final de la historia suele ser un reencuentro con la cotidianidad, una planicie después de un recorrido vertiginoso de subidas y bajadas, casi siempre dejando una reflexión al lector.

La historia debe ser contada por alguien, el narrador puede ser un ser omnisciente, que conoce todos los personajes, sus pensamientos y acciones, sus sentimientos y todo lo que va a pasar, un pequeño DIOS. El narrador observador, que describe todo lo que puede ver, como una cámara de cine. Puede ser un narrador que cuente su propia historia también, a modo de autobiografía. Un narrador testigo, que cuenta una historia en la que participó pero no fue protagonista. Este elemento es fundamental porque le da el carácter a la historia.

En resumen, el cuento es una historia corta, escrita con el fin de contar algo, fantástico o real y en el camino dejar una enseñanza, una perspectiva sobre un asunto y mediante ella emocionar al lector, hacerlo partícipe de la historia y hacer que esa vivencia, real o inventada haga parte de su vida, por corto o largo tiempo, hace conscientes a quien los lee sobre realidades ajenas situándolos en acontecimientos que tal vez jamás vivirán por sí mismos.

La clasificación del cuento por temas.

En el libro de **Vladimir Propp “Morfología del Cuento”** se hace un recuento de distintos elementos que sirven de clasificación para los cuentos por temas. El autor hace un recorrido por la historia y otros autores que ya han entrado en el tema, pero aclara que para clasificar realmente los cuentos es necesario hacer un análisis mas profundo acerca de los diferentes elementos que componen la narración. En palabras del autor: *“La proximidad de los temas y la imposibilidad de trazar entre ellos un límite absolutamente objetivo tienen la siguiente consecuencia: cuando se quiere referir un texto a tal cual tipo, muy a menudo no se sabe qué número escoger.”* (Pág. 23 Párrafo. 2). Una clasificación general de los cuentos puede ser la siguiente: *“Las divisiones fundamentales son las siguientes: I. Cuentos de animales. II. Cuentos propiamente dichos. III. Anécdotas.”* (Pág. 23 Párrafo. 1) De esta clasificación general surgen muchas más, siendo el autor de la clasificación e incluso el país de procedencia de éste fundamental en el tipo de categorización de los cuentos.

-La imagen ilustrada como soporte de la narración escrita.

Para hablar del mundo de la ilustración en la narración escrita se hace indispensable mencionar la historia de la narración infantil, puesto que gracias a la necesidad inminente de provocar en los niños el interés por el conocimiento a través de la lectura se crearon las imágenes para acompañar la escritura.

Las primeras obras literarias que tuvieron la intención de llegar al público infantil fueron de carácter educativo, religioso y moralizador con la idea de que los niños aprendieran ciertas reglas; pero se encontraban con una gran dificultad, los niños no se interesaban en esos textos porque no eran atractivos a su parecer. Con el tiempo empezaron a crearse imágenes para

acompañar los textos, pero fue en el siglo XIX cuando el mercado fue invadido por libros cargados de imágenes y en su mayoría de naturaleza infantil, puesto que eran los niños quienes demandaban más las ilustraciones como recursos educativos para el aprendizaje.

Ya en 1658, Amos Comenio, publica el que es considerado como el primer libro ilustrado infantil, “El mundo en imágenes” o “Orbis sensualium pictus” que fue leído y usado por lo menos durante 200 años, donde habla de diversos temas de ciencias naturales y sociales.

Su obra viene acompañada de una propuesta, de un programa que volviera la educación no tediosa y amena para todo el mundo, una pampedia, para la “educación universal”. Sostenía que a los niños se les debe enseñar de manera gradual y haciendo lo posible porque se dé de manera natural la enseñanza, partiendo de conceptos simples para llegar después a los complejos.

Con el tiempo más personas se fueron sumando a la idea de que las imágenes también podían narrar e incluso educar. El psiquiatra Heinrich Hoffmann afirmaba que las imágenes pueden tener un mayor poder de convencimiento a la hora de advertir con rimas a los niños sobre los peligros que se les quería evitar.

Se dice que el primer artista que se dedicó a ilustrar libros y dar una importancia elevada a la imagen no solo como decoración sino como comunicación fue Randolph Caldecott (1846-1886) pero fue un siglo mas adelante cuando entró en furor la tendencia de la ilustración en los libros infantiles, guiado por la tendencia impuesta por Locke y de Rousseau de que el aprendizaje debe ser divertido.

Hoy en día la ilustración de libros infantiles es todavía considerada un arte menor, pero esta denominación es un error para algunos que alegan que al ser por lo general las primeras imágenes de pinturas que ven los niños se quedan marcadas en su memoria para toda la vida, por ello deben ser consideradas con un mayor valor.

Creación personal:

-Narrativa escrita y visual:

Anoia asciende

I

Un final en el principio

Dionisio, así me bautizaron, como si mi madre en una suerte profética supiera en lo que iba a convertirse. Hoy es el último día de mi vida, y lo mejor es que ha sido decidido por mí; en una suerte de lucidez he podido escribir mis últimas palabras al mundo que después de mí, seguirá siendo el mismo, cambiante y cíclico, y no podré ser testigo de sus transformaciones; es que ya no me importa, quiero ser libre, deseo perderme en mi mismo para siempre, como tantas veces he hecho ya en mis delirios a lo largo de mi querida y agonizante “enfermedad”, esa que los psiquiatras dicen que “padezco”.

Padezco, jajajaja, como si viajar hacia dentro fuera una verdadera perdición. Dejó este mundo cuando me apetece, porque contrario a lo que muchos creen, yo si poseo el control, es una dicha de los que pocos disfrutan.

No quiero dejar el mundo sin dejar antes una pequeña huella de mí, ya les dejo mi obra como testigo de mis viajes, pero no quiero que mi propia historia sea contada por otras voces, esas que no han sentido ni una pizca de mi delirio, hoy se las quiero dejar escrita de mi puño y letra, como sustento fiel a mis obras, ¡Que son mi vida entera!

II

Mi infancia, mis padres y la mancha.

Cuando tenía ocho años tuve mi primer episodio maniaco, estaba convencido de que la mancha que había visto desde mi infancia quería hacerme daño de algún modo; lo sabía porque las voces me lo decían: “huye... que ya viene y si te encuentra no te gustara”.

Recuerdo haber corrido tanto ese día, me ocultaba en cada rincón de la casa y cuando me sentía seguro la mancha aparecía. Al final el pánico se apoderó de mí y mis padres me encontraron llorando debajo de la cama a gritos. Recuerdo que en lugar de darme alivio su presencia me dejó marcas; la mirada fría de mi madre y la expresión de odio de mi padre me hicieron entender que ellos podían ser peores que la mancha. Yo ni siquiera sabía lo que la mancha podría hacerme, yo solo me dejaba guiar de las voces y ¡Ay! ¡esas voces se equivocaban! Ellas llegaron a mi mucho antes de la mancha, es más, ya ni puedo recordar el instante que aparecieron, para mí siempre estuvieron ahí, solo que en un principio no eran tan claras, siempre estaban lejos, pero lo suficientemente cerca, como cuando una persona habla en otro cuarto, la percibes pero no entiendes lo que dice; mis padres no lo entendían, ni siquiera se daban cuenta de ello; mi madre que era tan esotérica decía que era la casa y que ella también las percibía. ¡Mentira! ella jamás fue como yo, ella se sumergía en sus pócimas nada más y creía que yo no era real. ¡Que no existía!

Mi padre era otro tipo de desconectado, no disfrutaba de las pócimas de mamá, pero en cambio se pasaba horas en el computador, muchas veces encerrado en el baño y cuando salía, sus ojos ya no eran humanos, y mamá donde estuviera solo podía ser presa de ese cazador. Había en cada uno de ellos algo maniaco, en ella era la búsqueda de realidades intangibles a través de su magia y en él era la búsqueda carnal de la realidad. Sus vidas giraban siempre en

torno de esas cosas ¿Y se amaban? No lo creo, lo de ellos siempre fue un acuerdo; mi madre accedía a los caprichos de mi padre y él a su vez a los suyos.

Y yo los vi siempre y parecía no importarles, a veces ni cuenta se daban que yo estaba ahí. Después me di cuenta de que las voces eran de ellos; habían pertenecido a ellos algún tiempo, se habían quedado en mi para siempre y fueron adquiriendo matices.

Y la mancha, esa también venía de ellos, pero no era como ellos, al principio sí porque le temía, pero cuando deje de hacerlo se convirtió en algo contrario, en un portal donde todo se veía cálido. Donde el mundo adquiere matices y formas imposibles en el mundo gris de donde yo procedía.

III

Vi, mi ángel protector.

La tía Vi siempre me salvaba del tedio del encierro con mis padres. Ella me traía rica comida, siempre hacíamos cosas divertidas y ¡olía bien! Ella llegaba con colores y pintura, y mis favoritos siempre fueron los tonos cálidos, ella me enseñaba sobre arte. ¡Como te extraño tía Vi!

Un día llegó arrastrando una bolsa muy pesada; eran grandes tarros de pintura, brochas y rodillos para pintar mi habitación, también había figuritas que brillaban en la oscuridad. Fue uno de los días más felices de mi infancia.

Mi cuarto era amplio así que tardamos varios días en acabar; recuerdo que ella me decía que pintara mis sentimientos y con ella solo sentía alegría, todo eran formas redondeadas o curvas en tonos naranjas.

Ella me marcó para siempre, nunca más usé tonos fríos en mis obras, los aborrecí, el azul era la muerte, el color con que se pintaba toda mi realidad, el color de su piel cuando la vi por última vez...

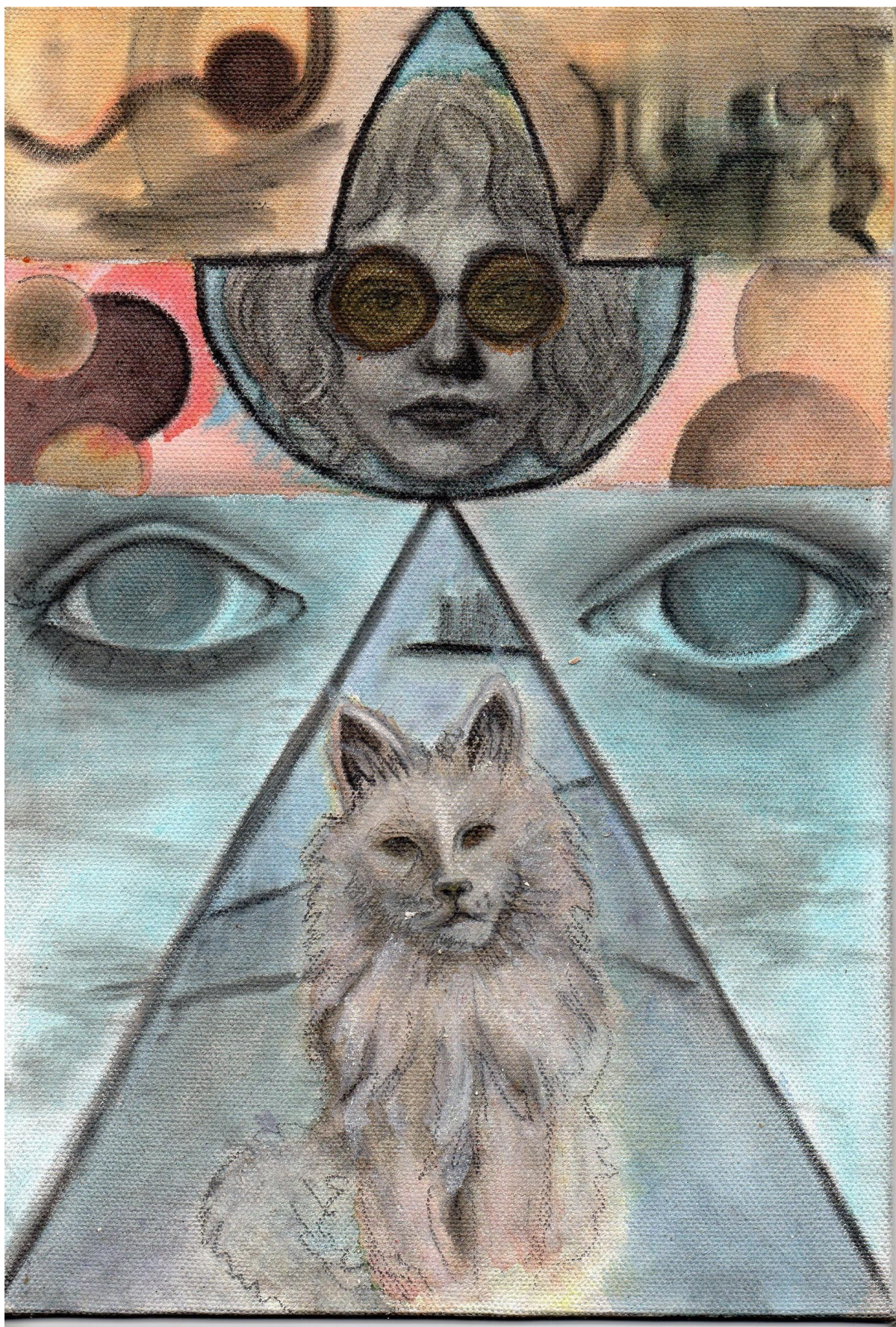
Vi me salvó siempre, pero yo no pude salvarla, no supe que estaba sumida en la depresión hasta después de su muerte, cuando dedicó para mí un párrafo entero de su carta de suicidio: *“Querido Dioni, odio dejarte, tu siempre fuiste un motivo para sonreír, tus avances en la pintura me sorprenden ¡eres un genio! nunca había visto a nadie con tu pulso e imaginación y con una sonrisa tan cálida, “la sonrisa de mil soles”. Te amo profundamente y para ti yo no me he ido, sé que me verás siempre y sentirás mi beso en tu mejilla cada noche desde hoy.”*

Y así fue, aunque no creo que fuese así como ella imaginó que sería. Cuando murió yo tenía once años y era tan fuerte mi vínculo con ella que comencé a hablarle, hasta que un día

me respondió en forma de gato. Se coló por mi ventana y se acostó en mi cama, me dijo que lamentaba la tardanza pero que los ojos de los gatos no eran igual a los humanos y le había costado encontrar de nuevo el camino a casa. Era una hermosa gata blanca de ojos amarillos y pelaje sedoso, ¡Como la tía Vi!, que lucía su cabello largo y blanco con sus lentes de sol amarillos.

Era muy joven cuando murió, apenas veinticinco años tenía y nunca pudo lograr su meta de ser una artista reconocida. No alcanzó a exponer en un museo o a dar una entrevista acerca de su trabajo. Murió en el triste anonimato. Pero cuando volvió convertida en gato, le juré que íbamos a cumplir ese sueño juntos, y aunque ella no ponía sus patitas en mis obras, si me brindaba los conceptos para hacerlas.

IV

Luz sonora...

Fue curioso cuando la encontré, estaba entre las pertenencias de mi padre, jamás lo escuché tocarla, y era muy bella, de nuevo vi calidez en el mundo, era dorada, era luz.

La tomé en mis manos y las voces me decían que debía soplar a través de ella, y lo hice, y recuerdo muy bien los colores que salían de cada uno de sus orificios, fue mágico.

Cada sonido tenía una forma vaporosa diferente; algunos interactuaban entre sí, se invitaban a bailar, se mezclaban y daban paso a nuevos colores. Fue una experiencia maravillosa, pero no podía contárselo a nadie, las voces me lo prohibían, decían que si lo hacía dejaría de ver los sonidos danzar.

Me gustaba salir a caminar y tocar en un parque solitario, medio abandonado y gris, porque cuando les daba aliento de vida todo se volvía color. Las podía ver jugar en los columpios destartalados y deslizarse por el lisadero dichosas de ser libres, yo las liberaba, y ellas a su vez lo hacían conmigo porque no había nada más bello en la tierra que verlas salir y volar por el espacio.

Mi padre jamás se dio cuenta que había robado su armónica, seguramente ni siquiera recordara su existencia, tal vez ni la hubiera soplado alguna vez. En casa, cuando ellos no estaban, también la tocaba; las notas chocaban con las paredes y los muebles de la casa, a veces las dejaba salir por la ventana. Ellas transformaban esas aburridas paredes, esos inútiles gabinetes, en algo de otro mundo.

Vi amaba que tocara, lo sabía porque cada vez que lo hacía me ronroneaba y se acercaba a mí para que la acariciara. Ella también se dejaba contagiar por la magia de las notas, danzaba con ellas, las perseguía y me miraba como si estuviera orgullosa de mí. Un día en ese parque abandonado un par de ojos y oídos se asomaron a mi encuentro. Era una niña pequeña, me

sonreía, no sabía por qué, pero se acercó demasiado y dejé de tocar y ella me señalaba la armónica, deseaba que se la prestara.

Salí corriendo lo más pronto que pude, me quería quitar lo único bello que había en mi vida a parte de Vi, mi luz sonora, mi espectáculo de otro mundo. Desde ese día no volví a tocar donde pudieran escucharme, comencé a frecuentar un bosque cercano, allí no iba mucha gente, y descubrí los lugares menos concurridos, los convertí en escenario de mis melodías, de mis hermosas danzarinas.

V

Atardecer eterno.

A la media noche toda mi casa se sumía en silencio, mis padres dormían en profundo sueño y yo despertaba para poder plasmar cada cosa que me susurraban las voces. Era un juego, Vi y yo debíamos seguir las luces por la casa a oscuras sin hacer nada de ruido, cada vez nos conducían a pequeñas ventanas por las cuales podíamos ver un mundo maravilloso, lleno de colores cálidos y formas imposibles. Esas ventanas podían ser vasos, alacenas, la taza del baño, incluso un agujero en la pared.

Los recorridos nocturnos siempre eran lo más esperado por mí. Al principio solo eran dentro de casa, pero con el tiempo comencé a frecuentar la calle en búsqueda de nuevas ventanas y tal vez alguna puerta por donde entrar a ese mundo de calidez.

No podía dejar que esas hermosas visiones se quedaran en el aire, cada vez que terminaba mis recorridos, en las madrugadas, tomaba mis materiales y trataba de recrear esos hermosos paisajes de ensueño en mis pinturas, creaba esculturas simulando las ventanas que me dejaban verlos y comencé a escribir las melodías que me acompañaban cada noche en las caminatas que se convertían en danzas; era un soñador despierto.

Una de esas noches las voces me guiaron a una puerta; era un closet de madera de una antigua casa abandonada, cuando entré me encontré con unas escaleras en caracol hechas de raíces de árboles líquidos. Al subir pude sentir las recorrer mi cuerpo y darme vitalidad. Llegué a una sala donde había un monumento al parecer sagrado con unas inscripciones extrañas pero que mi mente podía leer sin problemas; daban la bienvenida al lugar del atardecer eterno, donde la calidez del sol bajando por el horizonte jamás se puede apagar.

Mi recorrido de esa noche dio paso a una serie de esculturas y pinturas inigualables, llenas de fantasía para el mundo, llenas de verdad para mí. Hice una maqueta de mi camino por la

calle, la puerta y el lugar sagrado, hice una pintura con las inscripciones e incluso escribí una melodía ritual en honor a ese lugar.

En ese momento mi vida valía todo, era enteramente lo que deseaba que fuera, sin miedos, sin fracasos, llena de una vitalidad poética y embriagante que me llevaba a recorridos más arriesgados cada vez, podía observar la belleza sin perderme en ella, y podía incluso tomarla en mis manos y acariciarla en forma de arte.

VI

El atardecer de sus ojos.

Sus ojos brillantes me recordaban a la tía Vi, tenían mucha vida, cálidos como los atardeceres de mi infancia. El halo de su presencia cuando se iba era tenue, pero de él podía sacar el color para mis pinturas y con su regreso se avivaba el fuego de la creación; se me ocurrían mil y una ideas. Pero esos colores se extinguieron un día, fue cuando cada idea parida por mí era un aborto, gris, inerte, las cenizas de una fogata extinta por una tormenta de lluvia torrencial.

Antes de su marcha hubo muchos colores para recordar, el color de sus besos, eran de un rojo especial, a veces más intenso, otras veces casi rosa, el último fue azul... Ella pintaba mi piel sin darse cuenta, siempre de colores cálidos, podía ver como esas pinceladas se fundían con mi propio color, era muy bello.

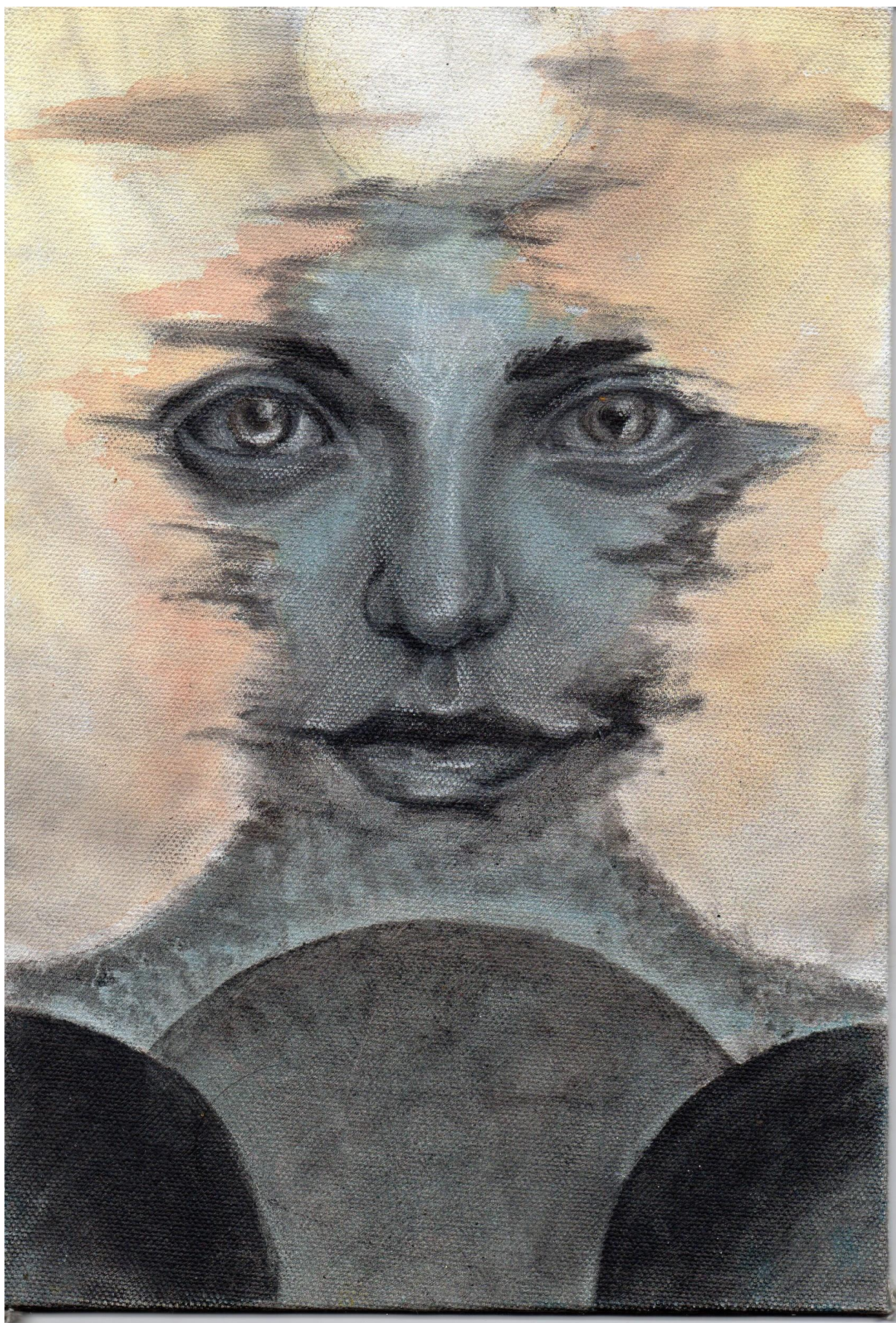
Su color me impactó cuando la vi, la creí una imaginación, hasta que me habló y supe que esa voz no era fruto de mi inconsciente. Me preguntaba por un salón y mi impacto de descubrir que era real me heló por un momento, pero ella en lugar de ofenderse se rio un poco y de su risa salieron muchos colores, finalmente pude decirle dónde quedaba, hasta me ofrecí acompañarla. Su presencia siempre pintaba los lugares a donde íbamos, con ella siempre eran de otro mundo.

A ella pude dejarla escuchar mis notas danzarinas, ella no se las llevaría, con ella si podía compartirlas. También le conté sobre la mancha y las voces, después de eso sus colores se fueron haciendo cada vez más pálidos, hasta hacerse azules, como el resto del mundo. Lo primero en desteñirse fueron sus manos, luego sus labios y por último sus ojos, sus hermosos ojos de atardecer.

Luego de eso me siguió una etapa sombría, todo lo que hacía se volvía cenizas, hasta las notas danzarinas salían sin vida, se desplomaban rápidamente hacia el suelo, no tenían alas, no podían volar, mucho menos bailar y la tía Vi lo sabía, porque me miraba con esos ojos de preocupación, no me dejaba solo, ella siempre fue mi fortaleza.

Pude ver otras miradas de atardecer, ninguna tan brillante. Pude sentir otros besos de color carmín, ninguno tan vivo, tan rojo, tan de otro mundo. Y mi piel no pudo volver a fusionarse con el color de otras pieles. De su presencia me quedaron muchos colores en forma de arte, muchas melodías danzarinas. Y de su ausencia, muchas cenizas que descansan debajo de esos colores en forma de ideas inconclusas, de abortos.

VII

Lúcido

Estaba en el bosque que frecuento observando el atardecer cuando sucedió; entré en un sueño profundo maravilloso, los árboles a mi alrededor eran líquidos y de diferentes tonalidades rojizas, naranjas y amarillos; la tierra marrón tenía la consistencia de un pastel. En el horizonte el sol se quedó estático y en sus costados se acumulaban nubes brillantes y desee ir allí, al instante, debajo de mis pies, se alzaban raíces que me conectaron con el cúmulo.

Al llegar me vi rodeado de espejos y al mirarme descubrí que no era el mismo. Mi cuerpo era brillante por la sangre luminosa que lo recorría; mi corazón estaba encendido en un naranja vivo como el sol, era maravillosa la sensación que me albergaba, y mi mente, esa si era un espectáculo, podía ver cada conexión neuronal, cada impulso eléctrico y se iluminaban las secciones que usaba en ese momento.

Debajo de mí se abría el suelo, pero yo no caía; se presentaba ante mí la sala de las inscripciones; en el centro había un gran recipiente lleno de ácido y un Dionisio impuro entrando en él; mientras su cuerpo ordinario se derretía un nuevo y liberado Dionisio surgía, flotaba hasta mí y se fusiona conmigo.

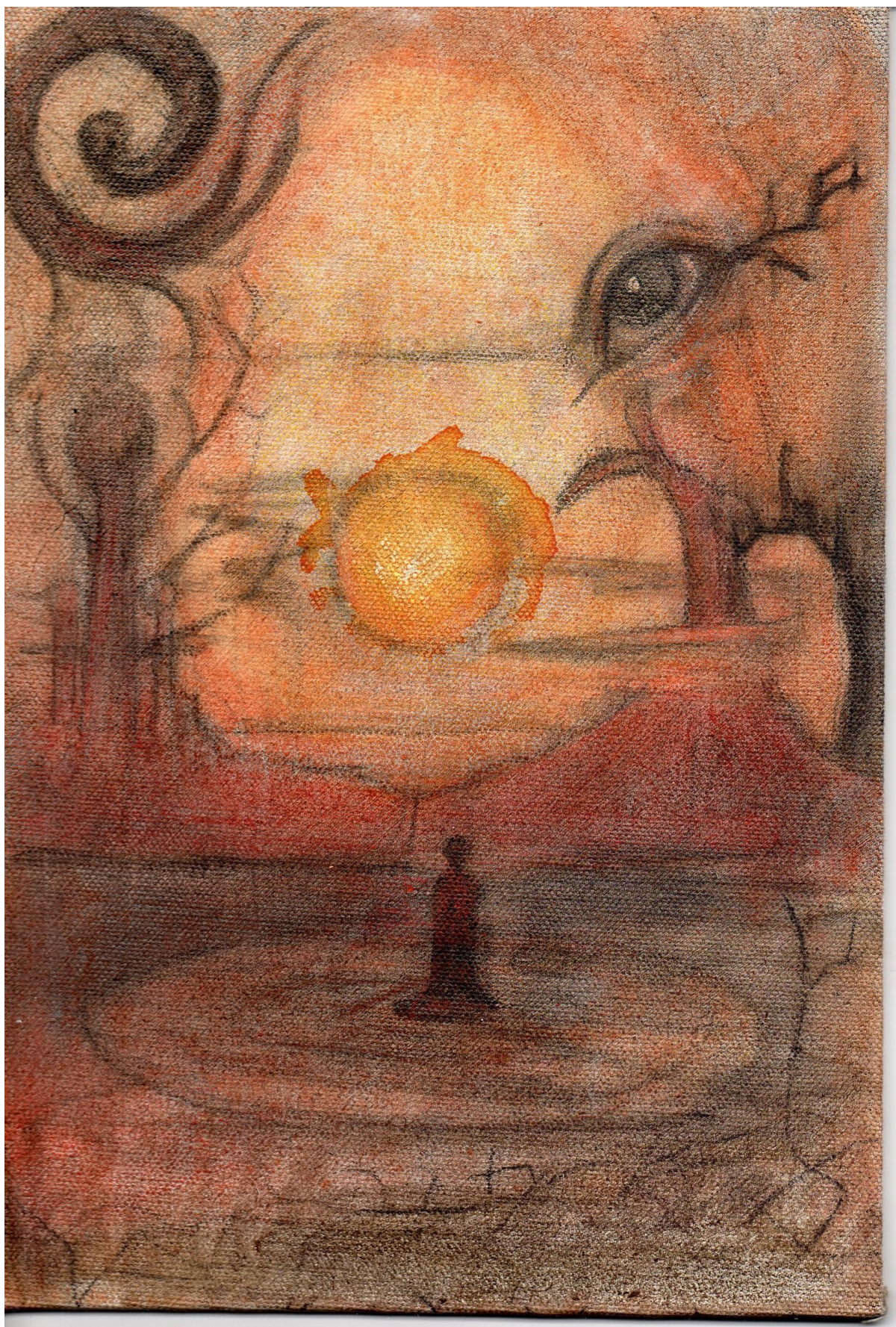
Mi vitalidad rompía límites, podía flotar y viajar a la velocidad de la luz, hundirme en las profundidades del mar y respirar el agua, comunicarme con peces y criaturas, era libre. Pasaron unas horas y quise volver al bosque, me recosté en la tierra, cerré mis ojos y el mundo estaba sumido en la oscuridad, me levanté y fui a mi casa con una idea incipiente en mi mente.

Ocupé mi cama y comencé a observar mi cuerpo corriente con desprecio, mi piel no tenía nada especial, mi pecho era oscuro y se sentía pesado, mi cabeza dolía, era miserable

contemplar la jaula que contenía mi alma. Fue ahí cuando lo decidí, tenía que buscar mi libertad; me tomó un par de semanas preparar todo para el ritual.

Dejé mis obras y escritos en mi habitación, como un regalo para el mundo ordinario, salí a la calle rumbo al portal, donde todo ya estaba preparado, dejé mi ropa fuera del sitio sagrado y antes de sumergirme en el ácido toqué mi melodía ritual mientras danzaba; el final y comienzo se acercaba y mi alma nunca antes había encontrado tanta paz.

5. Capítulo 3: Observando de cerca la obra.

En este apartado vamos a realizar un análisis de cada escrito e ilustración que componen la obra de “Anoia Asciende”, así como una explicación de los elementos utilizados en las imágenes y la técnica pictórica.

Antes de empezar es importante destacar que el nombre del personaje tiene una razón de ser importante, Dionisio hace referencia al Dios olimpo de la fertilidad y el vino, siendo reconocido por la gente por ser inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y a su vez produciendo el término dionisiaco, que se refiere a lo terrenal y la sensualidad desatada, relacionado con el concepto más general de la locura.

El personaje es un joven de 20 años dedicado a las artes, esto con el fin de mostrar cómo su enfermedad puede llegar a transformar su manera de crear, haciendo así referencia indirecta al movimiento artístico Art Brut; mostrando cómo el arte puede ser una manera efectiva de comunicar y expresar ideas, sentimientos e incluso visiones, como es el caso de Dionisio.

Se recurre a la figuración pictórica para dar cercanía al personaje con el lector y que reconozcan que una enfermedad mental no se delata por el físico; también hay elementos simbólicos para representar personajes y situaciones importantes; y finalmente algunas figuras abstractas para complementar la composición.

I Un final en el principio.

Este texto es una carta de suicidio escrita por el protagonista de la historia, relatando de forma muy sentida los motivos que lo llevan a tomar esa decisión, y la razón de que para él sea un acontecimiento bello y liberador en lugar de triste y un final. En la ilustración se

encuentra medio sumergido en una media esfera llena de ácido, representando así un ritual que lo libera de su cuerpo físico, dando paso así a que su mente o espíritu se sumerja por completo en el mundo que ha alucinado por tanto tiempo. La razón de este final es mostrar una perspectiva diferente ante la muerte, quitando su velo de oscuridad y presentándola como un cambio. Así mismo los colores de la imagen son fundamentales, puesto que representan la realidad y su mundo alucinatorio, siendo la realidad fría y oscura para el personaje mientras sus visiones están llenas de luminosidad y color. También se inicia la historia informando que será él mismo quien nos cuente su vida, con sus propias palabras.

II Mi infancia, mis padres y la mancha.

Aquí es donde todo comienza realmente; uno de los factores de riesgo más importantes que puede detonar la esquizofrenia es una infancia atormentada, llena de traumas y descuidos y los padres de Dionisio representan todo lo que puede salir mal en la crianza de un niño; son descuidados, no ponen atención a sus necesidades y lo maltratan, negándole cualquier tipo de cariño y exponiéndole a situaciones no aptas para niños, siendo las “pócimas” de su madre diferentes tipos de drogas, y la obsesión de su padre una perversión sexual potenciada por el consumo de pornografía. Sumado a esto está su primera alucinación, que al no ser diagnosticada y en cambio reprimida por el miedo se vuelve más intensa con el tiempo. En la imagen las flores son un tipo de planta alucinógena que representa a su madre, la serpiente es su padre y su perversión; su rostro con lágrimas representa la soledad y el atardecer lo único que para él era hermoso en aquel entonces, es por esta razón que sus alucinaciones siempre tienen la gama de naranjas y rojos de un atardecer cálido.

III Vi, mi ángel protector.

En la vida de cualquier persona hay un alguien que representa el cariño, y en el caso de Dionisio fue su tía, quien le acogió en sus brazos prestando la atención que necesita cuando nadie más lo hizo. Fue la responsable de mostrarle el mundo del arte a partir de dinámicas pictóricas en las paredes de su habitación. Con ella pudo vivir un descanso de su realidad y de alguna manera una nueva vida, por esa razón al llegar la muerte de ella Dionisio no pudo asimilarlo, creando una nueva alucinación con un gato que le recordaba a su tía, porque no podía imaginarse volver a ese mundo oscuro que era vivir sin su única amiga. Además, en ese momento se fortaleció la idea en él de que los colores fríos significaban la muerte, él pudo ver el color azulado de la piel de su tía cuando murió y eso lo lleva a crear un profundo sentimiento de rechazo por esos tonos, una razón más por la que sus alucinaciones son de colores cálidos. En la ilustración se muestra la importancia de que ese ser continúe en su vida, reflejando las semejanzas de su tía en el gato y mostrando como los tonos cálidos y fríos dan significado a las imágenes.

IV Luz sonora.

Aquí llega un elemento a la vida de Dionisio que genera una sinestesia particular; al comenzar a tocar la armónica de su padre comienza a ver en formas y colores los sonidos que produce. Esa sinestesia se combina con sus alucinaciones y la belleza que representa este acontecimiento para él lo lleva a fortalecerlas, un nuevo pasatiempo en el que encuentra un descanso a su realidad. Aquí se describe una conducta asocial, Dionisio no quiere interactuar con nadie más, tiene miedo de que alguien pueda arrebatarse lo que más quiere como le sucedió antes con su tía, eso le lleva a un autoaislamiento social. En la imagen se ven los

sonidos mientras danzan al salir por cada orificio de la armónica y cómo interactúan entre sí tal como si fueran bailarines.

V Atardecer Eterno.

Es en este punto donde las alucinaciones de Dionisio alcanzan su máximo esplendor, puede ver “ventanas” y “puertas” que le convencen de que existe otra realidad a la cual podría ir; una realidad que le encanta y es belleza todo el tiempo. Esas alucinaciones van acompañadas de recorridos que lo llevan cada vez más lejos de su casa, de sus padres, que representan todo lo que no quiere en su vida, lo llevan hasta una casa que al estar vacía se convierte en una especie de guarida y es por eso por lo que allí encuentra la puerta a esa realidad, es un lugar donde nadie puede perseguir o verle porque es una casa vieja que en cualquier momento se podría caer. La noche por su parte también es una ruta de escape, puesto que la mayoría de gente duerme y no sale de sus casas, dejando a Dionisio muchos más lugares que recorrer sin sentirse amenazado. En la ilustración hay paredes viejas descascarándose, representando el lugar al que llega, y la escalera en caracol lleva encima un círculo ritual, que simboliza la puerta a esa dimensión a la cual desea viajar.

VI El Atardecer de sus ojos.

El amor romántico es un elemento importante en la vida de cualquier ser humano, hace que podamos cambiar cualquier cosa y nos hace sentir en las nubes; un sentimiento tan fuerte en nuestro personaje lo hace experimentar deseo de vivir y un inmenso entusiasmo por crear; así es como Dionisio llega a plasmar el mundo de sus alucinaciones a través de pinturas y esculturas tratando de hacer tangible algo que solo está en su cabeza; pero a sí mismo cuando

su amor acaba también su creatividad se ve frustrada y las ganas de mostrar al mundo lo que ve. Es por eso que en la ilustración la mirada y rostro de su amante representan el atardecer en su máximo esplendor, y abajo las cenizas de todo lo que intentó crear cuando ella lo dejó.

VII Lúcido.

Es en este punto de la historia donde podemos entender el principio y las razones que llevaron a Dionisio a tomar la decisión de suicidarse; su delirio le hace ver que la única manera de estar por completo en su mundo alucinatorio es deshacerse de su cuerpo físico y lo hace por medio de un ritual que él mismo inventa en un sueño lúcido que tiene. Para finalizar la historia vemos a Dionisio renaciendo en ese mundo, el que siempre observó y que siempre fue solo suyo.

Técnicas pictóricas.

La realización de las ilustraciones se llevó a cabo en lienzo sobre madera. Se hizo uso de carboncillo y pastel blanco difuminado con aceite de linaza y posteriormente ecolines para dar el color a las imágenes.

6. Conclusiones

Para dar cierre a esta investigación cabe destacar la idea de que el arte, en cualquiera de sus formas, puede abordar cualquier tema de manera eficaz, siendo “la locura” retratada desde múltiples perspectivas, tanto por artistas que la viven como por otros que la observan. Podemos ver en el caso del Art Brut una mirada mucho más personal y visceral, siendo el arte un camino más de expresión que de comunicación.

Esta investigación ha permitido aclarar conceptos tan amplios como la locura, tratándolos desde su ámbito médico, como es el caso de la esquizofrenia, hasta su aspecto social. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta la percepción que tiene el sujeto sobre el mundo en el que vive y sobre sí mismo, permitiéndole ver, escuchar o sentir “cosas” que no existen en un plano más allá de su propia consciencia y experiencia; esto los lleva a asumir un rol social de marginados, en muchos casos siendo recluidos en centros médicos especiales o siendo aislados de las interacciones sociales más comunes por miedo a que hagan “cosas fuera de la norma”. Teniendo el arte un valor grande a nivel personal y social para el sujeto, se vuelve el medio perfecto para para la comunicación y expresión de esta condición.

El recurso narrativo del cuento ha tenido y tiene una importancia fuerte en la comunicación social del individuo; a través del tiempo siempre se cuentan historias con una estructura narrativa similar, buscando transmitir algún tipo de conocimiento a los receptores; en el caso del cuento creado a partir de esta investigación la historia brinda una perspectiva distinta a la habitual sobre la vida de un “loco”, mostrando que la enfermedad puede, en lugar de encadenar, brindarle algún tipo de libertad; siendo esta una posibilidad entre muchas de retratar la imagen de la esquizofrenia.

En resumen, se concluye que para realizar una obra tanto visual como escrita sobre la esquizofrenia se debe sumergir en el tema desde diferentes perspectivas, llegando así a

conocer suficientes antecedentes como para realizar un contenido objetivo dotado de originalidad. Así es como se llega a la realización de “Anoia Asciende”, tomando diversos testimonios de los posibles factores de riesgo biológicos y ambientales que llevan a una persona a padecer la enfermedad psiquiátrica, las implicaciones sociales y personales que tiene el hecho de vivir con ella y sus posibles consecuencias.

7. Anexos

Definición de términos:

Esquizofrenia:

Se refiere a un trastorno mental severo que afecta a 1 (uno) de cada 100 (cien) personas en el mundo. Normalmente se manifiesta entre los 15 y los 35 años. Se caracteriza por dotar a sus enfermos de una percepción distorsionada de la realidad, acompañada de síntomas como delirios, trastorno del pensamiento y alucinaciones que hacen ver a la enfermedad como uno de los padecimientos mentales más difíciles de tratar y uno de los más referidos al hablar de locura.

La aparición de la esquizofrenia se da debido a un conjunto de diferentes factores que afectan al individuo. La predisposición genética, es decir que en la familia del afectado se hayan dado casos, ya sea en padres, tíos, primos, hermanos, o algún familiar cercano de la afección que surge de una alteración en los receptores dopaminérgicos en el cromosoma 5. *“Los receptores dopaminérgicos están implicados en varios procesos neurológicos, incluidos la motivación, el placer, la cognición, la memoria, el aprendizaje, el control motor fino, el control de la náusea y el vómito, el procesamiento del dolor, así como la modulación de la señalización neuroendocrina, como la inhibición de la prolactina.”* Wikipedia. Otro factor de riesgo son las alteraciones durante el embarazo o nacimiento como traumatismos, infecciones víricas, etc. Al ser un trastorno mental no podemos dejar de lado los problemas relacionados con la química del cerebro, por lo que personas propensas al consumo de sustancias tóxicas que afecten la comunicación neuronal del cerebro por medio de las sustancias dopamina y serotonina, serán más propensas a desarrollar la enfermedad. El

entorno social también juega un papel importante en este asunto, no tanto como causa sino más bien como desencadenante de los brotes psicóticos al someter al afectado a ambientes posiblemente traumáticos.

Como consecuencia del padecimiento de la enfermedad el afectado se verá expuesto a situaciones de posible aislamiento social ya que su condición puede causar dificultades para realizar tareas en la escuela o el trabajo, incluso a nivel familiar. Son propensos a la depresión e intentos de suicidio por la falta de comprensión por parte del medio de su enfermedad. También son afectados por un fuerte estigma que les hace parecer peligrosos para los demás. Pese a todas estas dificultades no se hace imposible que una persona esquizofrénica pueda desarrollar una vida feliz y plena si es acompañado de un adecuado tratamiento fármaco y social.

Art Brut o Arte Marginal:

El término Art Brut fue acuñado por Jean Dubuffet en 1945 para referirse al arte creado por personas que no se dedicaban al arte de manera profesional, así como los niños, los enfermos mentales, los artistas Naif... en palabras del propio Dubuffet las obras de estas personas eran puras al carecer de la influencia de modelos establecidos, su creatividad era especial al ser gente al margen de la sociedad que no seguía sus normas.

Este tipo de arte siempre ha existido, siendo para sus autores una manera de expresar su mundo interno, una forma de terapia, solo que desde 1945 Jean Dubuffet quiso dar un espacio para la divulgación de sus creaciones teniendo este una acogida e influencia en el mundo del arte, usando una de sus características que es la creación espontánea y despreocupada en obras de otra naturaleza.

El propio Dubuffet tomó para sí mismo la influencia de estos creadores incorporando en su obra la despreocupación a la hora de pintar y los temas más cotidianos posibles, despreciando los conceptos profundos o que se salieran de la realidad habitual. Sus pinturas están dotadas de ingenuidad y se quedan a mitad de camino, entre lo abstracto y la objetividad, poniendo en evidencia lo empírico y mental de la creación artística que defendía.

La relación entre arte y esquizofrenia.

Artistas que se volvieron “locos”:

El mundo del arte no se escapa de la presencia de personalidades excéntricas, algunas debiendo su particularidad a desórdenes mentales como la esquizofrenia, dejándonos ver una ola de creaciones únicas, transformando su propio conocimiento artístico en algo que puede ir más allá de la comprensión. Aquí se enumeran algunos de estos artistas que tras haber recibido algo de formación artística desarrollaron enfermedades mentales:

Vincent Van Gogh.

Hoy día es uno de los artistas más reconocidos, es improbable que cualquier persona no reconozca una de sus obras en la actualidad, siendo estas utilizadas no solo en el ámbito artístico sino como referencia en la cultura popular.

Vivió durante el siglo XIX en Los Países Bajos padeciendo una enfermedad maniacodepresiva derivada en bipolaridad acompañada de alucinaciones auditivas y visuales que lo llevó a un aislamiento social que no permitió que en su época fuese tenido en cuenta como un artista importante.

Sus pinturas más famosas se caracterizaron por el uso del manierismo e impresionismo influencia de su época y posiblemente de su enfermedad, al estar este interno en el Sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence durante el final de su vida.

Séraphine Louis.

Es poco conocida y documentada su historia tanto personal como artística, a los 42 años comenzó a pintar haciéndose conocer como una artista Naif y fue reconocida y admirada en el círculo de las vanguardias de la época. Nacida en Francia era famosa en la capital y el coleccionista Wilhelm Uhde fue el responsable de impulsar su trabajo comprando una gran cantidad de sus pinturas.

Cuando Wilhelm dejó de visitarla y comprar sus pinturas debido a la guerra ella se siente abandonada y frustrada lo que la lleva a caer en la locura siendo internada en un hospital psiquiátrico de Erquery. Muere en 1942 y tras su muerte es organizada una exposición con sus obras que tiene gran acogida por parte del público.

Adolf Wolfli.

Sin duda uno de los mayores exponentes del art Brut, reconocido en su tiempo y ahora como uno de los artistas marginales más importantes. Wolfli tuvo una infancia difícil, siendo víctima de abusos sexuales y quedando huérfano a la temprana edad de 10 años. Estuvo en la cárcel al ser acusado de abuso de menores y al repetirse las acusaciones terminó internado en un hospital psiquiátrico padeciendo de psicosis y alucinaciones. Un tiempo después de su internamiento Wolfli comenzó a dibujar.

Un médico de la clínica Waldau se interesó en su trabajo y lo hizo público mediante la publicación de un libro que interesó a un gran público sobre sus teorías sobre que una persona con una enfermedad mental podría ser un gran artista serio.

El arte de Adolf se caracterizó por ser complejo y llamativo, abundante dejando poco o nada de espacios en blanco, también llamado “horror vacui” (miedo al vacío). A lo largo de su vida produjo gran cantidad de dibujos, llegando incluso a realizar 1600 ilustraciones para su trabajo autobiográfico, donde mezcla una narrativa real e imaginaria sobre su vida.

Su obra es conservada hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Berna donde se exponen todavía gracias a una fundación encargada de preservar su obra.

Aloise Corbaz.

Es una de las pocas artistas marginales aclamadas por el público. Su arte se caracterizó, así como el de Wolfli, por el horror vacui, también por el erotismo en formas femeninas alimentado por su enamoramiento obsesivo por el káiser (emperador de Alemania) Guillermo II, que llevó a que fuera diagnosticada con esquizofrenia.

Escribía poesía y dibujaba en secreto, sus primeros trabajos fueron destruidos, pero a partir de 1936 el director del hospital donde fue internada se interesó por su trabajo, llegando más tarde a Jean Dubuffet, considerado el padre del Art Brut.

Los materiales que usaba frecuentemente para sus obras eran las tizas de vividos colores, pinturas y zumo de flores. Lo que llevó a que su obra estuviera cargada de mucho color y expresividad.

Indagaciones literarias y plásticas sobre la esquizofrenia:

Ilustradores de la enfermedad.

En el recorrido de la investigación fueron apareciendo personas interesantes, con habilidades artísticas sorprendentes que no solo se dedicaron a dibujar o pintar por gusto, su enfermedad se convirtió en tema de sus creaciones, como es el caso de Kate, autodenominada Awkward Apostrophe, quien sufre de alucinaciones visuales y auditivas debido a su esquizofrenia y decide plasmarlas en papel.

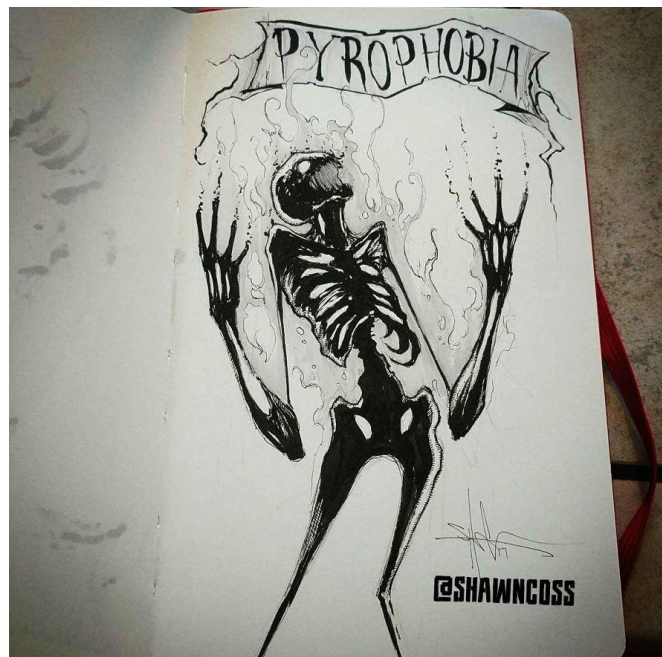
Su trabajo llama la atención por la recurrencia de los ojos en sus creaciones y como estos aparecen sin un rostro o cuerpo que los soporte. También por darle forma y rostro a las voces que le susurran cosas.

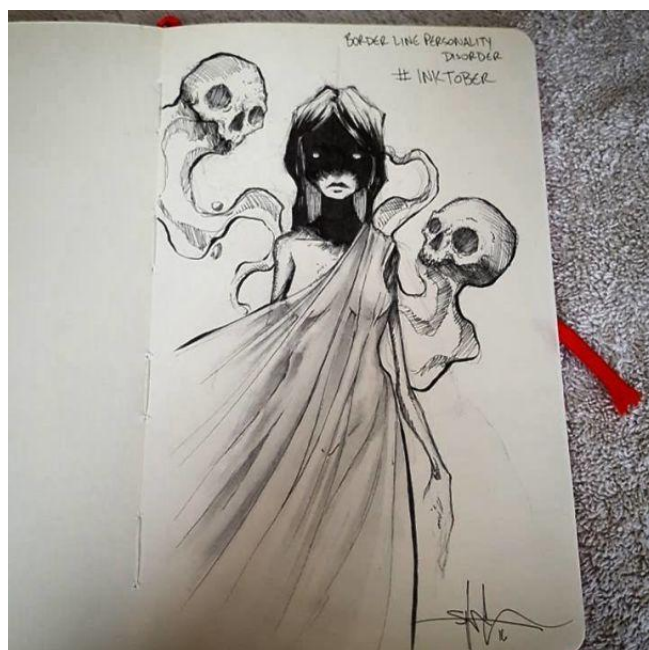

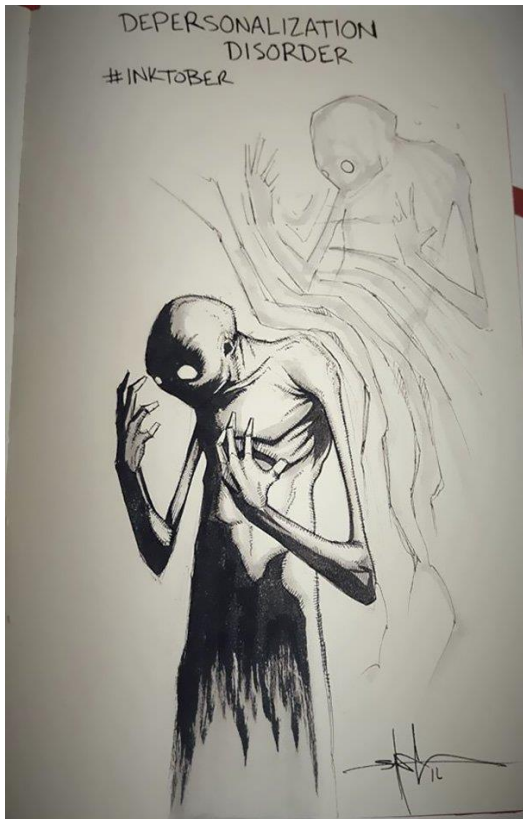

En internet circulan una serie de ilustraciones participantes de “#inktober” (un reto en redes sociales para crear ilustraciones diariamente durante el mes de octubre) acerca de diferentes enfermedades mentales y cómo lucirían si fueran visibles. En ellas destaca la agresividad con que pueden manifestarse estas enfermedades, los límites a los que puede llevar a las personas y como pueden ser vistas por los demás.

La esquizofrenia no ha sido tema de composición solo para artistas ilustradores, la AMAFE (Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia) hizo su contribución a la causa publicando un cómic titulado “Más allá del mito, Mi día a día con esquizofrenia”, donde narra la historia de una persona con esquizofrenia.

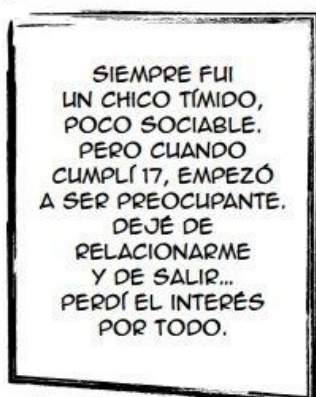

MÁS ALLA DEL MITO

MI DÍA A DÍA CON LA ESQUIZOFRENIA

G79317962

amafe.org

Poeta en la enfermedad.

Javier Fueyo es el pseudónimo de un hombre cuyo quehacer poético a deleitado a muchas personas. Lo que pocos saben es que padece de esquizofrenia, y lejos de lo que la mayoría podría pensar acerca de las capacidades cognitivas de un enfermo mental, él demuestra sus capacidades al usar su ingenio y creatividad para escribir sobre algo y no ser expresamente literal en su lenguaje y aun así permitir al lector entender a que se refiere, dicha capacidad le ha permitido escribir versos tan hermosos como el siguiente:

Voz secreta

Es mío el pan de los secretos.

Me gasto en cada mamotreto.

Saber maneras cual semillas.

Envidio a Dios, sus pesadillas.

Tengo el lujo de sufrir dilemas.

Busco, busco sin cesar la horma.

Rehago el mapa de Constantinopla.

Inseminado estoy de mis problemas.

¿Cuándo sabré como se dice «indago»?

En el lenguaje oculto de los viejos magos

Que estremecían al mundo en su garganta.

**La voz llena al silencio, y lo levanta
pletórico de signos y temblores.
Para guardar mis noches ulteriores.**

Arthur Rackham.

Fue un ilustrador inglés nacido en 1867, estudió en la Escuela de Arte Lambeth. Sus primeras ilustraciones fueron publicadas en 1883, trabajó como ilustrador y reportero en The Westminster Budget. Recibió medallas de oro en la Exhibición Internacional de Milán en 1906 y otra en la Exposición Internacional de Barcelona en 1911. Su trabajo fue objeto de varias antologías en numerosas exhibiciones, incluyendo una en el Louvre en París en 1914.

Entre sus trabajos más conocidos figuran libros infantiles como los Cuentos de los hermanos Grimm (1900), Rip van Winkle (1905), Peter Pan (1906) y Alicia en el país de las maravillas (1907), entre otros. Pero también realizó ilustraciones para libros orientados hacia lectores adultos, como El sueño de una noche de verano (1908), Undine (1909), The Rhinegold and the Valkyrie (1911) y otros libros de cuentos de hadas, además de varias sobre los relatos de Edgar Allan Poe.

Arthur Rackham 1892

John Tenniel.

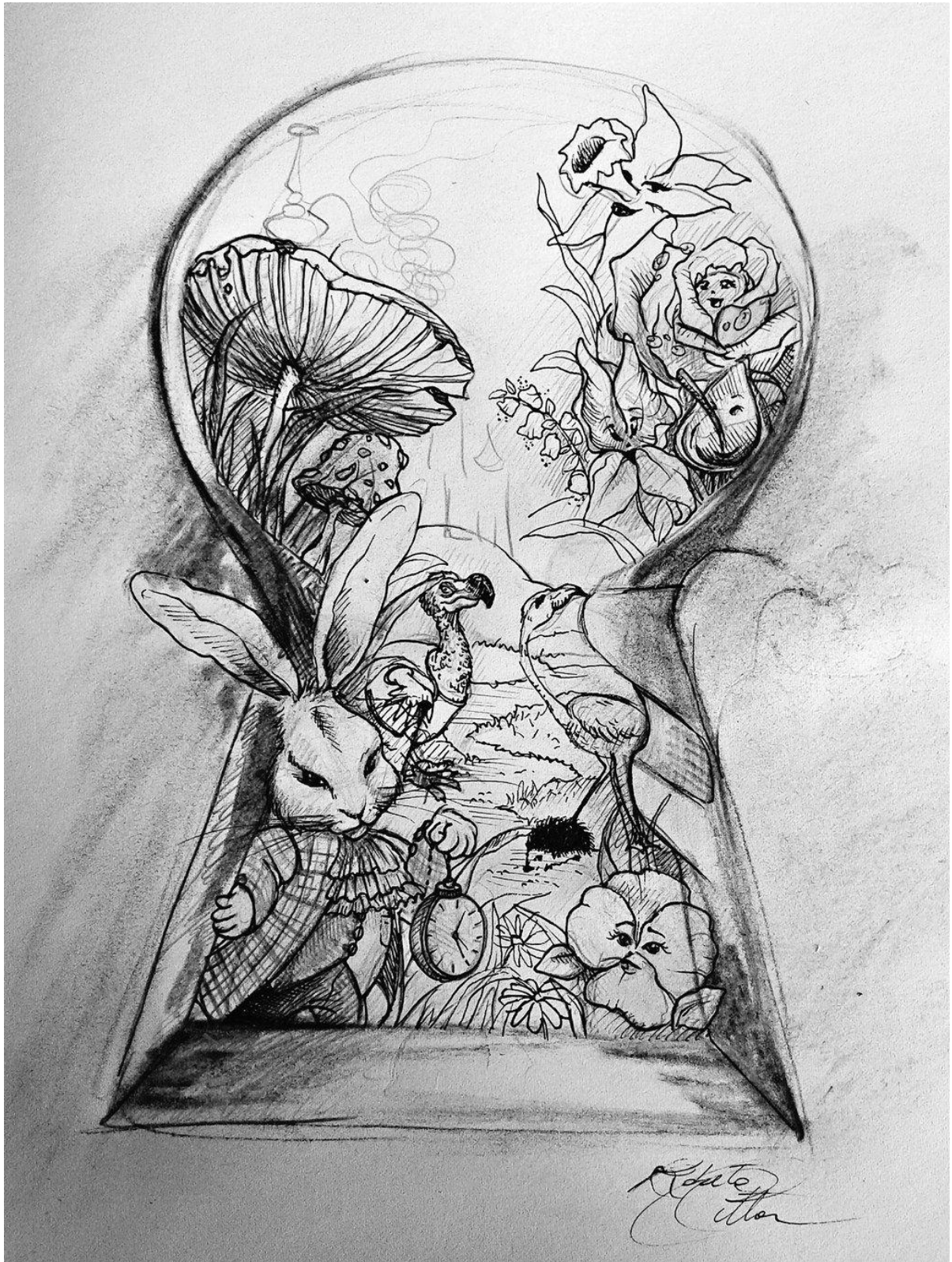
Fue un ilustrador británico nacido en 1820 encargado de ilustrar Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a Traves del Espejo, y lo que Alicia Encontró Allí de Lewis Carroll. También realizó miles de caricaturas para la revista Punch en la segunda mitad del siglo XIX. Su trabajo influenció a futuros artistas, tanto por su imaginación como por su técnica.

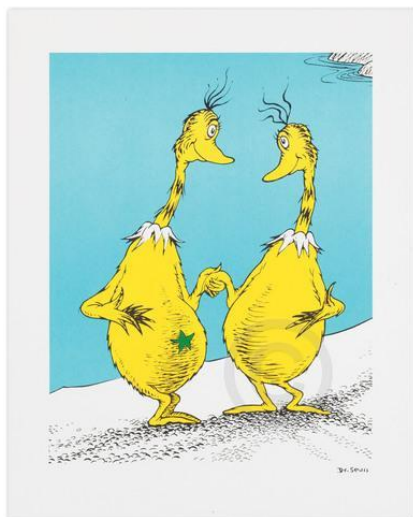

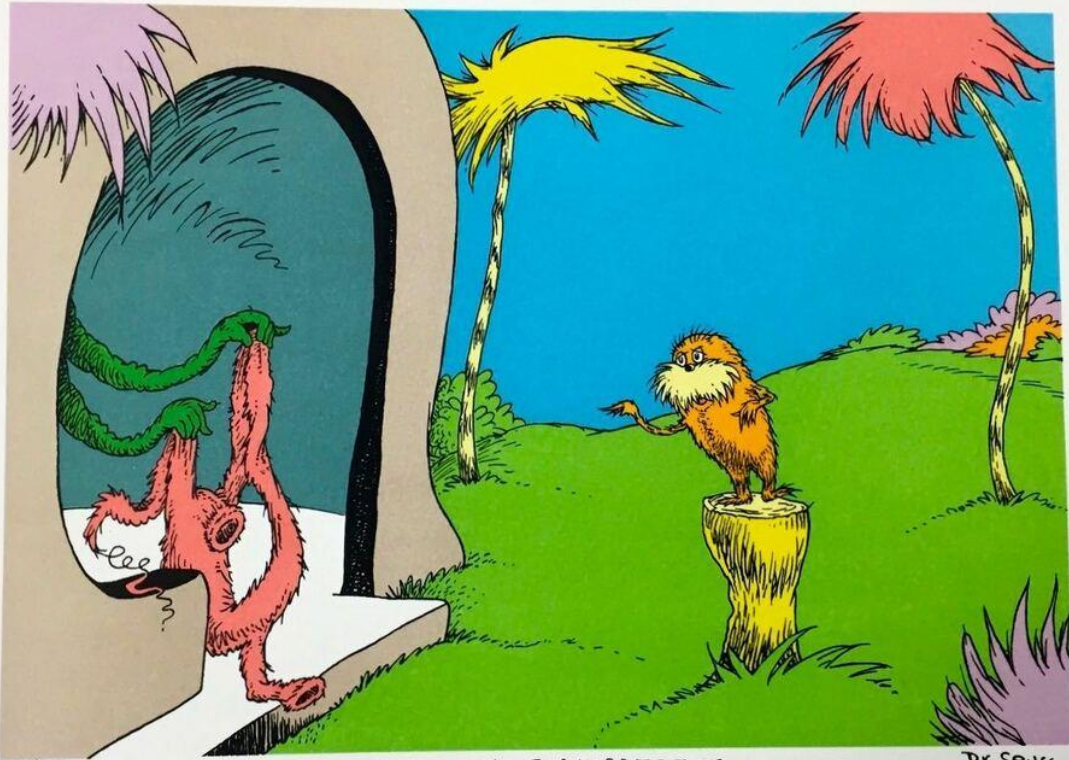
Dr. Seuss.

Theodor Seuss Geisel fue un ilustrador y escritor de literatura infantil estadounidense mundialmente conocido por escribir e ilustrar *El Gato en el Sombrero* y *¡Cómo el Grinch robó la Navidad!*. Escribió más de 60 libros infantiles donde sus personajes se caracterizan por ser muy imaginativos. En sus libros trata temas importantes como el deterioro ambiental o la adquisición de la propia identidad. En el año 1984 recibió una mención especial del premio Pulitzer, por su contribución a la literatura infantil.

I AM THE LORAX. I SPEAK FOR THE TREES.

Dr. Seuss

Shaun Tan.

Es un artista y autor australiano nacido en 1974, conocido por usar el álbum ilustrado como medio de expresión de su trabajo. Es reconocido por los temas de sus libros, que se relacionan con aspectos sociales, políticos e históricos, expresados de manera surreal o “sacados de la imaginación de un niño”.

Nunca olvides el camino de vuelta a casa.

Fernando Forero.

Es un artista, diseñador gráfico, ilustrador y tipógrafo colombiano residente en Polonia. Trabajó como User Interface Artist para el renombrado videojuego The Witcher 3: The Wild Hunt, el videojuego más destacado del 2014 y 2015 a nivel mundial, ganador de más de 200 premios. Hoy es considerado un ícono global del desarrollo tecnológico en Polonia.

8. Bibliografía.

- Andradi, Esther (2006), Melancolía, Genio Y Locura, Argentina, Web, Letras Libres.
- Varela Sandoval, María Alejandra, Villalobos Morera, Luis Diego (2013), Del Arte A La Locura Y De La Locura Al Arte: La Expresión Genial De La Patología, Costa Rica, Revista Wimb Lu, Universidad De Costa Rica.
- Sass, Louis (2014), Locura Y Modernismo, España, Dykinson, S.L.
- Sapetti, Adrián (2011), Locura Y Arte, Argentina, Ediciones Lea.
- Propp, Vladimir (1928), Morfología Del Cuento, España, Editorial Fundamentos.
- Del Rio Diéguez, M. (2006). Creación Artística Y Enfermedad Mental, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

9. WEBGRAFÍA

Alvarez, M. (2012, 20 Marzo). Psicología Y Arte ¿Cuál Es Su Relación? | Psicoalba. Recuperado 17 Noviembre, 2019, De <https://noestamoslocos1.blogia.com/2012/032001-psicolog-a-y-arte-cu-l-es-su-relaci-n-.php>

Gonzales, F. (2008 Noviembre) Psychology And Art: Theoretical And Epistemological Reasons Of A Mix-Up Recuperado 17 Noviembre,2019, De <https://www.redalyc.org/pdf/1390/139012667013.pdf>

Sorín M. (1987) Arte Y Psicología: Algunas Reflexiones Y Experiencias Recuperado 17 Noviembre,2019, De <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v5n2/02.pdf>

Peña Sierra G. O. (2013) Vygotsky, Arte Y Psicología. Recuperado el 17 de Noviembre de 2019, De http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_70/recursos/01general/04072013/acpvigotskyarteypsicologia.jsp

Sánchez C. (Sin Fecha) La Estructura Narrativa Clásica O Cómo Armar Una Narración En Tres Partes. Recuperado El 17 de noviembre de 2019 De <https://www.tallerdeescritores.com/la-estructura-narrativa-clasica>

Portal Educativo. (2012) La Narración Y Su Estructura. Recuperado El 17 De Noviembre De 2019 De <https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/194/La-narracion-y-su-estructura>

Portal Educativo (2012) Orígenes Del Cuento Y Sus Características / Definición De Fábula. Recuperado El 17 De Noviembre De 2019 De <https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/573/Origenes-del-cuento-caracteristicas-definicion-de-fabula>